Fotografía e Historia.

Boris Kossoy

Capítulo 3

Lectura e interpretación de la imagen.

Reconocer motivos en una fotografía e interpretarla son dos procesos diferentes.

- Percepción.
- Interpretación.
-

Los Límites de la interpretación según Umberco Eco, están marcados por tres intenciones distintas:

- intentio auctoris (lo que el autor quería decir),
- intentio operis (lo que el autor finalmente dice),
- intentio lectoris (lo que el destinatario encuentra en el texto, a partir de sus propios sistemas de significación).

Lorenzo Vilches habla de cinco niveles de análisis aplicados a la imagen en general:

- Nivel de la materia de la expresión (estudia la manifestación material de un texto visual antes del inicio de la lectura).
- Nivel textual (isotopías textuales, que estudia las marcas sintácticas y gráficas del texto).
- Nivel sintagmático (de discurso, que estudia la enunciación).
- Nivel de estructuras narrativas (estudio que depende de la cronología temporal, las relaciones de duración entre la cámara y el acontecimiento narrado, los enfoques o puntos de vista del autor).
- Nivel de género (estudia los sistemas de producción económicos, ideológicos, estéticos, condicionamientos políticos, geográficos, tecnológicos, entre otros).

Kossoy propone seis fases o etapas de análisis de la fotografía: Heurística, Análisis del Proceso, Análisis Técnico, Análisis Iconográfico, Interpretación Iconológica, Estudio Global.

Las seis etapas de análisis propuestas:

● PRIMERA ETAPA**. Heurística**: localización y selección de las fuentes (de la documentación fotográfica) corresponde a las acciones a llevar a cabo, se conoce como trabajo de archivo.

● SEGUNDA ETAPA**. Análisis del Proceso**: (o estudio de las cuestiones relativas a lo que rodeó la toma), desde las propias fotografías hasta la tecnología empleada en el momento, pasando por el estudio de los fotógrafos y sus condiciones de trabajo.

● TERCERA ETAPA: **Análisis Técnico**, es el estudio descriptivo de la naturaleza del documento fotográfico, descrito por Boris Kossoy como análisis del artefacto que es el conjunto de informaciones de orden técnico que caracterizan la configuración material del documento.

Sitúa el estudio en un nivel técnico y descriptivo con la intención de aportar informaciones objetivas del documento a trabajar: es el análisis de procedencia, conservación, identificación de los elementos constitutivos. Se basa en intentar localizar lo que es el documento, al margen de los datos generales de la fotografía (título, autor, nacionalidad, año, procedencia, género y movimiento), refiriéndose a los parámetros técnicos (blanco y negro o color, formato, cámara empleada, soporte, objetivo, entre otros datos).

Esta fase analística está íntimamente relacionada con los elementos básicos de la comunicación visual que pueden dividirse en dos niveles:

1. Nivel morfológico, que incorpora el análisis del punto (señalizador y marcador de espacios o distancias), línea (articulante fluido de la forma que genera movimiento), contorno (línea articulada), plano (marca la profundidad espacial), escala (modificación de tamaño de los elementos cuyo control permite la manipulación creadora del espacio, que viene determinada por el tamaño del objeto retratado y la distancia entre el objeto y la cámara y el objetivo elegido), forma (elemento responsable de la identidad visual de los elementos fotografiados), textura (grano que marca la mayor o menor resolución de la toma), iluminación (que puede ser natural/artificial, dura/suave, en clave alta/en clave baja, cenital, desde arriba, lateral, desde abajo, nadir, contraluz, y equilibrada), contraste (diferencia de

niveles de iluminación), tonalidad (que se compone de tres dimensiones: matiz, saturación y brillo).

2. **Nivel compositivo**, que incluiría, a su vez, el estudio del:
● Sistema sintáctico o compositivo, con el análisis de la perspectiva, dirección (forma de orientación dividida en tres formas: triángulo/diagonal, cuadrado/horizontal y vertical, y círculo/curva), ritmo (relacionado con la periodicidad y la estructuración), tensión (marcada por las líneas, la perspectiva, el contraste de luces y la fractura de proporciones), proporción (relación entre el objeto real y el objeto retratado), distribución de pesos (de los elementos fotografiados), ley de tercios (dependiente del centro de interés), orden icónico (basado en el equilibrio, tanto estático como dinámico), recorrido visual (dependiente de las direcciones de escena, miradas de los personajes, y direcciones de lectura), pose (puede o no darse), etc.

● Espacio de la representación, análisis del campo/fuera de campo (entendiendo como campo el espacio representado), abierto/cerrado, interior/exterior, concreto/abstracto, profundo/plano, habitabilidad (tipo de implicación que la fotografía tiene con la lectura), puesta en escena.

● Tiempo de la representación, con el análisis de la instantaneidad, duración, atemporalidad, tiempo simbólico, tiempo subjetivo, secuencialidad/narratividad.

● CUARTA ETAPA**. Análisis Iconográfico**: de cada registro visual se basa en un estudio descriptivo cuyo objetivo es investigar acerca de los elementos icónicos de cada imagen: su realidad exterior, es decir, analizar los elementos constitutivos y las coordenadas de situación de la fotografía con el fin de reconstruir el proceso de creación.

- Tema y motivos, para distinguir su contenido.
- Elementos figurativos, para distinguir figuras, personificaciones o atributos. Es necesario observar esos elementos y describirlos (edad, sexo, fisonomía, caracterización, indumentaria). *Si en la fotografía se capta más de un elemento de este tipo, entonces estamos ante un grupo y si se está desarrollando una acción entonces estamos frente a una escena*.
- Modos de expresar el contenido, para distinguir símbolos y alegorías, que son las representaciones simbólicas de ideas abstractas por medio de figuras.
- Relaciones entre texto e imagen, si es que existieran, y que nos pueden ayudar a la descripción del asunto retratado. Además, podemos hablar de tres meta-estudios propios del análisis iconográfico.

1. **Léxico**: basado en el análisis de las formas que se disponen de una manera determinada para obtener un significado concreto. Es equivalente al análisis de las palabras en el lenguaje verbal.
2. **Gramática**: basado en el análisis de la manera en que se estructuran y ordenan los signos que componen la fotografía, como la disposición, distancia o luz, entre otros.
3. **Estilo**: basado en el modo de hacer del fotógrafo y que depende tanto de su forma de trabajar como de las distintas épocas en las que labora.

● QUINTA ETAPA. **Interpretación Iconológica**: estudio que se realiza tras el análisis técnico e iconográfico de la fotografía. Su objetivo es, una vez elaborado un análisis descriptivo, profundizar en el significado de la fotografía teniendo en cuenta el *Análisis del Proceso*: es el estudio de la interpretación del significado intrínseco de la instantánea.

La idea es que el historiador pueda descongelar el tiempo y el espacio retenido por la fotografía, con la intención de profundizar sobre aquello que la imagen connota, porque las fotografías solo revelan su significado cuando traspasamos la barrera iconográfica.

Tanto el Análisis Técnico como el Análisis Iconográfico deben realizarse de manera simultánea, compartiendo la información implícita y explícita del documento. Estas dos fases de estudio estarían muy relacionadas con las tres categorías de significado de la imagen visual que propone Erwin Panofsky:

1. **Nivel pre-iconográfico**, basado en una interpretación primaria o natural de lo que se ve.
2. **Nivel iconográfico**, basado en abordar el significado convencional o secundario de la imagen, es decir en adivinar su contenido temático.
3. **Nivel iconológico**, basado en la interpretación del significado intrínseco, del contenido de la imagen, es decir, la intención que se esconde tras esa toma.

● SEXTA ETAPA. **Estudio Global**: de la historia de un determinado momento a través de sus fotografías. Cada una de ellas permite visualizar micro-escenarios del pasado, aunque es necesario ampliar esos micro-escenarios para así poder obtener más información acerca del acontecimiento. Cuando seleccionamos una imagen desconectada de su tiempo intrínseco, la descontextualizamos culturalmente y, por tanto, simbólicamente, presentándose ante nosotros en forma de prótesis fotográfica cuya función es la de ilustrar.

También debemos tener en cuenta dos aspectos básicos, mismas facetas de la imagen que implican la lectura de la fotografía:

1. Lo denotado (imagen literal). Es el *analogon*, aquello que se muestra, que es visible y explícito. Es la realidad exterior de la imagen.
2. Lo connotado (retórica o imagen simbólica, el *punctum*). Aquello que se muestra velado, que está oculto y que se intuye. Es la realidad interior de la imagen que requiere que el historiador se sumerja en ella.

Tres diálogos que se relacionan y en los que debe involucrar para dar significado pleno a la fotografía.

1. *Procesos de construcción de realidades*, a través de la congelación de un instante. Es esa realidad exterior de la imagen. Este proceso abarca el plano iconológico de la fotografía.
2. *Procesos de construcción de representaciones*, los enigmas que una fotografía esconde y que requiere del desmontaje de los procesos de construcción de realidades. Este proceso traspasa el plano iconológico de la fotografía y es el verdadero trabajo.
3. *Procesos de construcción de interpretaciones*, que depende de las lecturas que realicen los receptores de esas imágenes, de las informaciones extraídas de los dos procesos anteriores (el de construcción de realidades y el de construcción de representaciones) y del saber lateral de los lectores. Este proceso traspasa el plano iconográfico de la fotografía.

Capítulo 4

Experiencia de Laboratorio

Estudio Heurístico.

- Análisis del fondo.
- Signatura de la fotografía.

Análisis del Proceso.

- Datos generales (particulares en cada fotografía).
- Título.